

Рубенс Питер Пауль (1577-1640)

Презентацию подготовила
Ученица 10 «А» класса
Осипова Алена

Рубенс Питер Пауль (28 июня 1577. Зиген, Германия - 30 мая 1640, Антверпен

Фламандский живописец, рисовальщик, глава фламандской школы живописи барокко. Характерные для барокко приподнятость, патетика, бурное движение, декоративный блеск колорита неотделимы в искусстве Рубенса от чувственной красоты образов, смелых реалистических наблюдений. Картины на религиозные и мифологические сюжеты («Снятие со креста», около 1611-1614, «Персей и Андромеда», около 1620-1621), историко-аллегорические полотна (цикл «История Марии Медичи», около 1622-1625), проникнутые демократическим духом и ощущением могучих природных сил пейзажи и сцены крестьянской жизни («Возвращение жнецов», около 1635-1640), полные живого обаяния портреты («Камеристка», около 1625). Живописи Рубенса присущи уверенная свободная манера, выразительная пластическая лепка, тонкость красочных градаций. В мастерской Рубенса работали А. Ван Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс.

Рубенс проявил себя также как ученый-гуманист, философ, археолог, архитектор, выдающийся коллекционер, знаток нумизматики, государственный деятель и дипломат. По мощи таланта и многогранности дарования, глубине знаний и жизненной энергии Рубенс принадлежит к числу самых блестящих фигур европейской культуры 17 века. Современники называли его королем художников и художником королей. Родился в семье антверпенского адвоката Яна Рубенса, эмигрировавшего во время гражданской войны в Нидерландах в Германию. После смерти отца в 1589 мать Рубенса с детьми вернулась в Антверпен, где Рубенс окончил латинскую школу, получив прекрасное гуманитарное образование. Рано заинтересовавшись живописью, учился у малоизвестных художников Т. Вермахта (1591), А. Ван Норта (ок. 1591-99), О. Вениуса (Ван Вена; ок. 1594-98). В 1598 принят в Антверпене в гильдию живописцев св. Луки.

Дом Рубенса в Антверпене.

Итальянский период

В 1600-08 Рубенс жил и работал в Италии (Венеция, Мантня, Флоренция, Рим, Генуя). В 1600 он стал придворным живописцем мантуанского герцога Винченцо Гонзаго, пославшего его в 1603 с дипломатическим поручением в Испанию. Годы, проведенные в Италии, были заполнены не только работой над алтарными картинами для римских, мантуанских и генуэзских церквей, над портретами («Автопортрет с мантуанскими друзьями», ок. 1606, музей Вальраф-Рихартц, Кельн; «Маркиза Бриджида Спинола-Дориа», 1606-07, Национальная галерея, Вашингтон), но и изучением произведений античной скульптуры, Микеланджело, Тициана, Тинторетто, Веронезе, Корреджо, Караваджо, современных ему болонских живописцев.

Антверпенский период. Мастерская Рубенса.

Быстро завоеванная известность, обилие заказов, работа придворным живописцем испанских наместников Южных Нидерландов, брак по любви с Изабеллой Брант («Автопортрет с Изабеллой Брант», 1609, Старая пинакотека, Мюнхен) открывают блестящий период его творчества 1610-20-х гг.

Питер-Пауль Рубенс. Портрет Изабеллы Брант. Около 1610 года. Дубовая доска. Берлинская картинная галерея.

Питер-Пауль Рубенс. Художник с женой Изабеллой Брант на фоне куста жимолости. Около 1609 года. Холст на дереве. Старая Пинакотека, Мюнхен.

Уже в первые годы пребывания Рубенса в Антверпене возникла его мастерская, своего рода художественная Академия, примечательная не только колоссальным числом созданных здесь полотен, призванных украсить дворцы и храмы Фландрии и других столиц Европы, но и тягой молодых талантов к совместной работе с Рубенсом. Одновременно сложилась антверпенская школа репродукционной гравюры, воспроизводившая живописные оригиналы Рубенса и его круга.

Техника письма

Рубенс обычно создавал небольшой эскиз будущей картины, нанося на светлый грунт основной рисунок коричневатыми мазками и строя цветовую композицию при помощи немногочисленных светлых красок. Эскизы Рубенса — великолепные создания его живописи (некоторые из них находятся в Эрмитаже) — писались быстро, запечатлевая замысел мастера; после того как картина при помощи учеников была готова, он проходил ее своей кистью. Однако его лучшие работы созданы им самим от начала до конца. Рубенс нередко придерживался старонидерландского обычая писать на деревянных досках, покрытых по светлому грунту тонким красочным слоем и создававших эффект зеркально полированной сияющей поверхности.

Темы и жанры

Рубенс обращался к темам Ветхого и Нового Завета, к изображению святых, к античной мифологии и историческим сюжетам, к аллегории, бытовому жанру, портрету, пейзажу. Великий живописец, он был также великим мастером рисунка (этюды с натуры, самостоятельные композиции, портреты, зарисовки; сохранилось около 300 рисунков). Искусство Рубенса, отличающееся живым и мощным ощущением природы и неистощимой фантазией, насыщено разнообразными сюжетами, действием, обилием фигур и аксессуаров, патетическими жестами. Художник запечатлевал своих героев подчеркнуто телесными, в расцвете тяжеловесной красоты. Свойственные барокко черты условности и внешней, иногда ложной, экзальтации отступают у Рубенса перед могучим напором живой реальности.

Питер-Пауль Рубенс.
Низвержение
Сеннахериба. Первая
половина 17 века.
Дерево. Старая
Пинакотека, Мюнхен.

Рубенс. «Лот с семьей,
покидающий Содом».
Около 1615 года. Холст.
Музей Мартина фон
Вагнера, Вюрцбург.

Рубенс. «Охота на лису и волка».

Питер-Пауль Рубенс. Туалет Венеры. 1612-1615 годы. Масло, дубовая доска. Галерея Лихтенштейна, Вадуц.

Рубенс. «Венера и Адонис». Около 1615 год. Эрмитаж.

Рубенс. «Союз Земли и Воды». Около 1618.
Эрмитаж.

Характерные для барокко приподнятость, патетика, бурное движение, декоративный блеск колорита неотделимы в искусстве Рубенса от чувственной красоты образов, смелых реалистических наблюдений.

Рубенс. «Триумф Венеры».

Поздний период

Женитьба Рубенса в 1630 на шестнадцатилетней Елене Фаурмент стала новым этапом его жизни, исполненным безмятежного семейного счастья. Он приобретает поместье, включающее замок Стен (отсюда название этого периода — «стеновский»). Разочаровавшись в придворной карьере и дипломатической деятельности, он целиком отдается творчеству. Мастерство позднего Рубенса с блеском проявляется в сравнительно небольших, собственноручно исполненных произведениях. Образ молодой жены становится лейтмотивом его творчества. Идеал белокурой красавицы с пышным чувственным телом и красивым разрезом больших блестящих глаз сложился в произведениях мастера задолго до того, как Елена вошла в его жизнь, превратившись, наконец, в зримое воплощение этого идеала. Рубенс пишет Елену в виде библейской Вирсавии (1635, Картинная галерея, Дрезден), богини Венеры («Суд Париса», ок. 1638), одной из трех граций (ок. 1639), включает ее изображение в картину «Сад любви» (ок. 1635 — все в Прадо), словно наполненную смехом и возгласами молодых пар, собравшихся в парке, шелестом шелковых платьев, трепетом света и воздуха. Многочисленны портреты Елены в свадебном наряде, с детьми (Лувр), со старшим сыном Францем, на прогулке с мужем в саду (Старая пинакотека, Мюнхен). Художник создает редкий по откровенности личного чувства и пленительности живописи образ обнаженной Елены с накинутой на плечи бархатной, отороченной мехом шубкой («Шубка», ок. 1630-40, Музей истории искусств, Вена).

Рубенс. «Портрет Елены Фаурмент с детьми». Около 1636, Лувр.

Рубенс. «Пейзаж с радугой». 1636. Старая пинакотека, Мюнхен. В поздний период творчества (1632—1640) Рубенс посвящает много времени пейзажу («Пейзаж с радугой»), где удивительно тонко проявляется его поэтическое видение природы.

Рубенс. «Суд Париса». 1638-39. Прадо.

Пейзажи позднего Рубенса воспроизводят эпический образ природы Фландрии с ее просторами, далями, дорогами и населяющими ее людьми («Радуга», 1632-35, Эрмитаж; «Возвращение с поля», 1636-38, галерея Питти, Флоренция). Художник изображает полные жизнерадостной стихии народные праздники («Крестьянский танец», 1636-40, Прадо; «Кермесса», ок. 1635, Лувр).

Литература

Энциклопедия Кирилла и
Мефодия

